

418

Reescribiendo el pasado

AUTOR: CLARA ISABEL RENDÓN MORILLO

TUTOR: SALVADOR HARO GONZÁLEZ

CURSO ACADÉMICO: 2014-2015

418

Reescribiendo el pasado

Índice

Contenido

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE	4
1. DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO. EL LIBRO DE ARTISTA COMO ARCHIVO DE MI MEMORIA	5
1.1 Elección del libro de artista como medio artístico	5
- Relación entre escritor y artista	6
- El tiempo y el pasar de la vida	7
1.2 Los tres actos en los que se desarrolla la obra	8
- “El sastre y el teatro de la vida”	9
- “Asha”	11
- “Top Secret 418”	13
1.3 El texto y la simbología en la obra	17
- El texto como un componente más en el libro	17
- Sentido de la simbología en la obra	18
1.4 Proceso de investigación como parte de la obra	18
- Investigación personal	19
- Investigación plástica	20
- Discurso artístico de la obra	20
2. TRABAJOS PRECEDENTES SIGNIFICATIVOS EN ESTE ESTUDIO	21

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN PLÁSTICO	23
- Bocetos, transformaciones y fases de ejecución	23
- El sastre y el teatro de la vida	24
- Asha	25
- Top Secret 418	26
4. PROCESO DE INVESTIGACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL	27
4.1 Referentes artísticos	27
5. CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO	31
6. CRONOGRAMA	31
7. PRESUPUESTO	31
8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA	33
- Bibliografía	33
- Webgrafía	34
ANEXO: IMÁGENES DEL TRABAJO ACABADO Y SUS FICHAS TÉCNICAS	

RESUMEN

El proyecto realizado para el Trabajo Final de Grado, consiste en la ejecución de una serie de tres libros de artista, a través de los cuales he llevado a cabo una investigación personal, plástica para elaborar un discurso artístico. La trilogía que compone la obra, está basada en unos relatos inéditos escritos sobre hechos acontecidos en mi vida. La obra literaria está realizada por mi madre y la obra artística, por mí. Con esta relación entre escritor y artista, se pone de manifiesto una de las definiciones que se dan sobre el libro de artista, según Lucy Lippard: “Los ancestros de los libros de artista, como ahora los conocemos, fueron el producto de la amistad entre pintores y poetas de vanguardia”¹. La obra se divide en tres actos, como los tres actos en los que se representa una función de teatro, la exposición, el nudo y el desenlace, estos tres actos, los cuales traslado a estos tres libros, coinciden con tres momentos de mi vida, que son: mi infancia, mi adolescencia y mi edad adulta, a través de los cuales y con la ayuda de mi abuelo paterno, que me acompaña a lo largo de los tres relatos, voy descubriendo la historia de mi bisabuelo que junto a otras historias paralelas, me han permitido reconstruir mi propia memoria histórica, y utilizar el libro de artista como dispositivo de almacenamiento de esos momentos vividos, como archivador de mis recuerdos, éstos quedan reflejados en forma de dibujos, fotografías, documentos y objetos personales, además del texto que funciona como un elemento compositivo más en la obra, todo ello queda ordenado cronológicamente en cada libro. Como dice Ulises Carrión: “Un libro es una secuencia de espacios. Cada uno de esos espacios es percibido en un momento diferente. Un libro es también una secuencia de momentos”². Esos momentos los cuales recopiló a modo de inventario, hacen recordar la historia, despertar la memoria, tanto privada como colectiva. Además de jugar con el factor del tiempo, que me lo proporciona la propia estructura de libro con la manipulación de sus hojas.

PALABRAS CLAVE

Libro de artista, archivar/ archivo, relato/ historia, reescribir, pasado, vida, estrato, hojas/ páginas, tiempo, inventario, memoria, recuerdos, secuencia, momentos.

1 Lippard, Lucy R. “The Artist’s Book Goes Public”, en LYONS, Joan (ed.), *Artist’s Book: A Critical Anthology and Sourcebook*. Layton y New York. Gibbs M. Smith, Inc. Peregrine Smith Books Visual Studies Workshop Press, 1987. Pág.45.

2 Carrión, Ulises. “the New Art of Making Books”, en LYONS, Joan (ed.), *Artist’s Books: A Critical Anthology and Sourcebook*. New York, Visual Studies Workshop Press, 1985. Pág. 31.

1. DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO. EL LIBRO DE ARTISTA COMO ARCHIVO DE MI MEMORIA

Como afirma el filósofo Michael Foucault: “El archivo es el sistema de enunciabilidad a través del cual la cultura se pronuncia sobre el pasado”³. El estudio de la obra de arte como archivo, establece el ámbito que determina la producción artística de numerosos artistas, cada uno de ellos trabaja sobre el concepto de archivo a través de distintas disciplinas artísticas, pero todos ellos con un mismo propósito recuperar el arte de la memoria, por esa necesidad de no dejar en el olvido nuestro pasado. Los recuerdos, son experiencias del ayer que se archivan en la memoria. Nos sirven para traer al presente esas experiencias vividas, pero cuando las traemos al presente, éstas lo hacen de un modo caprichoso y desordenado. El trabajo que desarrollo, parte de la elección del libro de artista como soporte artístico de mi obra, en él recreo mi memoria a través de los recuerdos, que traslado a este soporte mediante, dibujos, fotografías y objetos personales, que junto con el texto, me ayudan a conformar la obra y a ordenar, estos recuerdos, que tan caóticamente me vienen a la mente. El propio libro me proporciona ese lugar que funciona como elemento archivador, como dispositivo de almacenamiento de la memoria, además de organizador de los elementos que en él se recopilan, cronológicamente, pues el formato del libro tiene también su propia secuencia temporal. Son tres libros los que forman la obra completa, en cada uno de ellos expongo, ordenados en el tiempo, los hechos ocurridos en mi vida, que a la vez, unido al texto como un elemento más, contribuyen a reescribir mi propia memoria histórica, a la vez que la colectiva.

1.1 Elección del libro de artista como medio artístico

El libro de artista no es sólo un libro, ni un mero soporte para la obra, sino que este formato tiene su propia especificidad, que lo caracteriza como obra de arte. Ya no será un lugar en el que se reúne un texto cualquiera y una serie de imágenes que lo explican o lo ilustran. “El artista aborda la realización de un libro con una intención no literaria, ni divulgativa, ni informativa...sino artística”⁴.

3 Guasch Ana María. Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar. Passatges del segle XX, Barcelona, Spain. Materia: Revista d'art, 155 N 1579 – 2641, nº 5, p.p. 157 – 183. 2005. Pág 157. Disponible: <http://globalartarchive.com/es/anna-maria-guasch/obras-recientes/los-lugares-de-la-memoria-el-arte-de-archivar-y-recordar/>. Fecha de consulta: 6 Octubre 2015.

4 Haro González, Salvador. Treinta y un libro de artista. Edita: Fundación Museo Grabado Español Contemporáneo, 2013. ISBN: 978-84-15522-06-5. Pág 25.

Una de las definiciones, de las muchas, que se citan sobre el libro de artista, y que viene a colación en este punto, es la realizada por José Emilio Antón: “El libro de arte es una obra de arte, realizada en su mayor parte o en su totalidad por un artista plástico. Es una forma de expresión, simbiosis de múltiples posibles combinaciones de distintos lenguajes y sistemas de comunicación”⁵. Lo he elegido, precisamente, porque posee una serie de cualidades que hacen de él un medio con unas posibilidades mucho más amplias, que son las que han aportado a mi trabajo, el juego con el tiempo, la mezcla de técnicas, la relación entre el escritor y el artista, el propio libro como campo de reflexión sobre mi pasado, la interacción con el espectador, la creación de un nuevo diálogo entre escritura y arte, y como dispositivo de almacenamiento de mi memoria, de mis recuerdos. Con la fusión de todas estas características he creado tres libros de artista, de factura única, ni se editan, ni se reproducen por ningún sistema habitual. Cada libro es inédito, tanto el texto como la obra plástica, lo cual se cataloga dentro de uno de los dos grandes grupos en los que se clasifican los libros de artista, el libro único. Ya que el otro grupo sería el libro editado. Esta trilogía que compone la obra no se trata de una biografía, ni de un álbum fotográfico personal, ni tampoco de unos libros ilustrados, sino de un inventario ordenado de mis recuerdos recopilado en el libro de artista.

- Relación entre escritor y artista

En la obra que he realizado, llevada a cabo a través de tres libros de artista, existe un vínculo entre el escritor y el artista, ya que el texto literario está escrito por mi madre, la cual a través de las tres narraciones y mediante una simbiosis entre realidad y ficción, que actúan juntas en las tres historias, cuenta a modo de relatos hechos acontecidos en mi vida, en los cuales voy descubriendo mi pasado. Este vínculo entre escritor y artista, se manifestó, por ejemplo, en artistas de vanguardia que junto con poetas de la época, crearon obras de arte cuyos protagonistas fueron libros de artista. Como la conocida relación entre Antoni Tàpies y el poeta Joan Brossa. En estos libros de artista, no se trataba de “ilustrar” los textos, sino que el artista los interpretaba de una manera personal y libre, por lo que la imagen no explicaba el contenido literario, ni estaba supeditada a él.

⁵ Haro González, Salvador. *Op. cit.* Pág.20.

De hecho, en una entrevista realizada a Tápies, en relación a una exposición que realizó sobre sus libros de artista no está de acuerdo en definirlos como libros ilustrados ya que afirma: "No ilustran un texto determinado, sino que lo acompañan"⁶. En mi caso, la relación entre ambas, no ha sido siempre igual, a la hora de afrontar la obra, no siempre me he enfrentado a un texto y he aportado la parte artística, lo que a mí me ha inspirado ese texto, sino que en numerosas ocasiones he tenido objetos, fotografías, dibujos personales, y ella ha ido adaptando la historia a esa documentación. A propósito de este sistema de trabajo entre ambas, dice Tápies refiriéndose a su relación con Brossa: "En ocasiones con él lo que hacía era enseñarle los dibujos que había hecho y él añadía el texto"⁷. Una de las numerosas obras que realizó con él es Novel.la.(1965), la cual más adelante volveré a citar como referente conceptual y plástico de mi obra.

- El tiempo y el pasar de la vida

Como expuse en el punto 1.1, uno de los aspectos por los que elegí el libro de artista como medio artístico, es por la posibilidad que me ofrecía de jugar a través de sus hojas, con el factor tiempo. La secuenciación de sus páginas, introduce el factor tiempo en la obra y hace que el espectador participe de ella, manipulándolas. Es decir: podría representarse en esta cadena, tacto=secuencia=sensación. Cada secuencia, cada hoja que se pasa, es un momento de mi vida y de otras historias paralelas, que transcurren junto a la mía, las cuales han quedado representadas en ese fragmento del libro. A su vez, esas partes conforman un todo, para otorgar un significado completo a la obra. Para interactuar con el libro, entra en juego otro "tiempo", el que tenemos que dedicarle para dejarnos llevar por lo que el artista nos quiere transmitir, para ir pasando las páginas, ver las imágenes, seguir la historia, ir hacia delante o hacia atrás, para tocar, oler, si fuera necesario y entender a través de todos nuestros sentidos el mensaje que se nos quiere trasladar. No se puede ver de una manera unitaria, es necesario introducirse en cada secuencia, para que la obra nos llegue como espectadores, en su totalidad.

6 y 7 Serra Catalina. Tápies exhibe los libros de artista que ha creado durante cincuenta años. El País digital. 18 de Diciembre de 2002. Disponible: http://elpais.com/diario/2002/12/18/cultura/1040166006_850215.html. Fecha de consulta: 13 Octubre 2015.

El espectador realizará un viaje a través del tiempo, en el cual tendrá que retener cada secuencia en su mente para que tenga sentido la obra completa, la secuencia es esencial para comprender el todo, la secuencia es la que ordena los recuerdos de mi vida en el todo, en el libro. Richard Kostelanetz define así las cualidades del libro: “Tres características innatas en el libro son la portada, que protege el contenido y ofrece ciertas claves de su naturaleza; la página, que es la unidad diferenciada, y una estructura de secuencia”⁸. Siento identificada la estructura de mi obra con esta definición, ya que en ella he utilizado la misma secuencia de elementos que el autor plantea, he utilizado el libro como tal, sacando partido a las propias características que ya me ofrece su estructura formal, la cual nos marca un orden, una disposición de los elementos en el tiempo. En cada una de las páginas de mis libros, se abre una ventana, un hueco, que te induce a pasar a las siguientes páginas, a ir transitando en el tiempo a través de ellas.

1.2 Los tres actos en los que se desarrolla la obra

Son tres los libros de artista que forman el trabajo realizado, creando una trilogía. Conocemos por trilogía: “Conjunto de tres obras literarias o musicales que tienen entre sí enlace histórico o unidad de protagonismo o intención”⁹. Quizás, esta definición queda limitada en cuanto a que sólo se dirige al ámbito de la literatura, o la música, pero se puede aplicar, porque no, al conjunto de tres obras artísticas, en general, películas, novelas etc, que tienen en común varios aspectos como la continuidad del argumento o la coincidencia de los protagonistas, entre otros. Aspectos que se cumplen en mis obras, y que aún presentándose en tres partes, constituyen una unidad. ¿Por qué la elección del número tres para crear una serie?, pues bien he escogido que sea así, ya que son tres momentos en mi vida los que se trasladan a estos tres libros. Estos tres momentos coinciden con mi infancia, mi adolescencia y mi edad adulta, además, como transcurre la historia, coinciden con los tres actos en los que se desarrollan una obra de teatro: planteamiento, nudo y desenlace.

8 Haro González, Salvador. *Op. Cit* Pág.27

9 Real Academia Española. Diccionario digital. Disponible: <http://www.rae.es/>. Fecha de consulta: 2 Noviembre 2015.

He elegido estos tres momentos porque en ellos, es donde la relación entre los dos protagonistas, mi abuelo y yo, representados en la historia como Lolita y Sigfrido, es más intensa en cuanto a que son los momentos en los que voy descubriendo, a través de él y de las historias paralelas que nos ocurren juntos, la interesante historia de mi bisabuelo paterno, cómo vivió los momentos en los que estalla en España la Guerra Civil, y en qué situación queda en la posguerra, como preso político y pertenencia a la masonería en el penal de El Dueso, en Santoña (Cantabria). Las historias van aumentando la intensidad en su contenido, a medida que el relato va avanzando en el tiempo, es decir, mi abuelo a través del cual voy conociendo la historia, me la transmite de una manera diferente dependiendo de la etapa de mi vida en la que se encuentra el relato, para que pueda entenderla dependiendo de la edad que tengo en cada momento. El número tres, es un número que ha sido muy estudiado en la historia, y siempre se ha visto como signo de la perfección, posee una simbología. Es interesante la reflexión que hace Aristóteles sobre el tres, y que está relacionada con los tres actos en la representación de una obra escénica, él llega al convencimiento de que éste contiene el principio, el medio y el fin, es decir el símbolo de la perfecta armonía.

- “El sastre y el teatro de la vida”

“El sastre y el teatro de la vida”, da nombre al primer libro de artista que compone la trilogía, en él se recogen los primeros recuerdos de mi vida junto a mi abuelo, algunos que él me cuenta sobre sus propias vivencias y otros que yo ya vivo personalmente a su lado. Es el primer elemento archivador, llevado a una obra artística a través del libro de artista, en el cual recopiló elementos, tales como dibujos, fotografías, objetos personales etc, que me hacen recordar y volver a reescribir mi historia vivida en el pasado. El propio libro está planteado con la forma del escenario de un teatro, mi vida llevada a escena, un telón que se abre para mostrar al espectador mi pasado. Se estructura en tres bloques de hojas, cada bloque se compone de un hueco central, en la primera agrupación de hojas el hueco es más grande, haciéndose más pequeño en el segundo y tercer bloque, organizando así su estructura en tres actos, la profundidad creada nos adentra en la vida de los protagonistas y en su propia existencia. Este primer relato, contiene la historia de mi abuelo, la cual traslado a esta primera obra, y que yo conozco a través de él, una vida que desde muy temprana edad, fue vapuleada por el hambre y la inestable situación que le tocó vivir en aquellos tiempos difíciles de guerra y posguerra, sobre todo a aquellos que quedaron al otro lado del poder. A medida que la narración se

va desarrollando, yo voy recopilando dibujos, objetos y fotografías personales, con los cuales recuerdo la propia historia y a su vez los ordeno en el libro, que utilizo a modo de archivador. En estos años difíciles, él muy joven se queda a cargo de sus tres hermanas y de su madre ciega, ya que a mi bisabuelo lo encarcelan por temas políticos, aspecto que marca su carácter fuerte hasta el final de sus días. Poco a poco van saliendo de la miseria, ya que mi abuelo comienza pronto a trabajar, gracias a un gran amigo de su padre, en la clandestinidad, el sastre Manuel Tablada, que le propuso trabajar con él. Aprendería el oficio y más pronto que tarde pudiera montar su propia sastrería, aunque a él siempre le gustaron las Bellas Artes y así nos lo hacía saber pintando y dibujando. Pues así fue, montó su propia sastrería, aunque para la familia el peligro no había pasado, ya que mi bisabuelo seguía preso en el penal de El Dueso, llevaba consigo tres penas de muerte como condena, las que por suerte superó. En mi niñez, la cual ocupa parte de este libro, la figura de mi bisabuelo para mí es como una sombra, una figura a la que no le ponía cara, y del que me imaginaba multitud de historias, no había visto todavía una foto suya, y su historia quizá por mi edad no era oportuna contarla, simplemente que estuvo preso por política, pero nada más se hablaba. Aquí es donde conozco las primeras pinceladas sobre su vida. Se ve que lo pusieron en libertad gracias a un indulto y vuelve a casa. Con todo más tranquilo, mi abuelo que sigue con su taller, conoce a la que será mi abuela, Carlota (que así se hace llamar en el relato), ella se dedicaba por casualidad al mismo oficio. A partir de aquí, empieza para mi abuelo una nueva vida junto a ella y con la que crea una familia y la que sería su compañera de trabajo. En este punto, ya entro yo como protagonista junto a ellos, Lolita que así me llamo en la historia, es una niña que después del colegio, acudía a visitar a los abuelos al taller y en él ocurrían mil aventuras para una niña por aquel entonces de corta edad. Como ya comenté anteriormente, a mi abuelo le gustaba todo lo relacionado con el arte, y como no, el teatro le encantaba, quizá heredado de mi bisabuelo, que también estuvo muy relacionado con él, cuando cumplía condena en el penal de El Dueso, por lo que se dedicaba a coser con frecuencia para las compañías que hacían sus representaciones en la ciudad. “Lolita”, compartía las mismas inquietudes que su abuelo, al que más tarde y al pasar de los años, haría partícipe en sus estudios de Bellas Artes, llevando a cabo el sueño de su abuelo. Esta es la historia resumida, que acompaña a los demás componentes que aparecen en la obra. Son numerosos los elementos recogidos en el libro, desde dibujos, que realizo para recordar esos momentos que mi abuelo me cuenta sobre su pasado, hasta fotografías u objetos personales, los cuales todos cumplen la

misma función: “dejar una huella”, dejar constancia de estas historias vividas en mi pasado, además del pasado colectivo. Algunos de los elementos son, dibujos realizados en mi infancia de los elementos con los que convivía en el taller de mis abuelos, fotografía de las tijeras de sastre de mi abuelo, que conservo hoy en día, la cartilla de racionamiento de la época de la posguerra, los hilos de hilvanar, con los que yo jugaba también de pequeña, ya que me gustaba tirar de ellos cuando mis abuelos tenían un traje terminado, por cierto, éstos son muy importantes en el libro, ya que son los encargados de ensamblar las páginas y de tirar de las solapas ocultas, que contienen el texto, en el propio libro. Cortes de piezas de trajes de caballero, botones, un jaboncillo, recortes sobre el teatro, un collage que forma la figura negra de un hombre y unos barrotes de una cárcel que es la primera imagen que yo tenía de mi bisabuelo, también símbolos pertenecientes a los que quedaron al otro lado del poder, como la bandera republicana, la paloma de la paz de Picasso, el símbolo masón del compás, que también aparece, ya que mi abuelo perteneció a la masonería, estos son algunas de todas las piezas que conforman el propio libro y quedan archivados en él.

- “Asha”

Asha, da nombre al segundo libro de artista y tanto la historia como el material que se recoge en él, coinciden con la etapa adolescente en mi vida. Convirtiéndose así, en el segundo elemento archivador de mis recuerdos. En esta etapa, transcurre la siguiente historia vivida con mi abuelo, y a través de la cual voy conociendo más datos interesantes sobre la vida de mi bisabuelo. En este periodo yo ya no vivo en Cádiz, ya que he emigrado con mis padres a Madrid, y sólo vuelvo en las vacaciones de verano, las cuales aprovecho para pasar todo el tiempo posible con mis abuelos, que todavía seguían viviendo allí. A mí, me gustaba, como a mi abuelo, todo lo relacionado con el arte, sobre todo el dibujo y la fotografía y en este verano en concreto, en el que se desarrolla el relato, en el año 1987, llevaba a mis vacaciones mi primera cámara de fotos la cual no olvidaba ni una de las mañanas, de las que paseábamos juntos por la playa. En estos largos paseos, me gustaba que me contase cosas de cuando él era joven además de sonsacarle información sobre mi bisabuelo, a lo que era algo reactivo, por la edad que yo tenía todavía, pero si me narraba cómo era la situación general que le rodeaba en la época de la posguerra, de que muchos escritores, pintores, músicos etc, tuvieron que vivir en el exilio por tener unos ideales distintos de los que ganaron la guerra. Pero en una de estas conversaciones se interrumpe al ver de lejos cómo auxilian

a personas que acababan de llegar a la orilla en una patera. En este momento mi abuelo se apresura en retirarme del lugar, pero de camino a casa le pregunto por lo que acabábamos de presenciar, que hasta ahora sólo lo habíamos visto a través de la televisión. Él, que tenía gran habilidad para contar historias, como no, en este mismo momento empezaría a contarme una que sería inolvidable para mí, Asha. No sólo inolvidable por el contenido de la propia historia, sino que por casualidades que se van dando paralelamente a la narración, descubro más datos interesantes sobre el pasado de mi bisabuelo. Este relato lo comienza con la historia de cómo logra sobrevivir una niña africana llamada Asha, que viajaba junto a su madre y más compañeros, al duro viaje en una patera, huyendo de la guerra, el hambre y la muerte. Este viaje que nunca olvidaré, sería su única esperanza para salvarse y poder llegar a ser el día de mañana una mujer libre e independiente, ese era el sueño de su madre. A medida que mi abuelo me iba contando la historia de camino a casa, saca de su bolsillo su reloj de oro, en el cual me fijo porque veo sobre su tapa un número grabado, el 418. Le pregunto a mi abuelo el porqué de ese número, y me desvía la conversación continuando la historia. La noche del viaje de Asha, las olas golpeaban con rabia y una fuerza descomunal aquella endeble embarcación, tal fue así que volcó la barcaza, que todos fueron a parar a las aguas negras de ese enfurecido mar. La madre y la niña luchaban por sobrevivir, pero sólo Asha gracias a unas fuertes manos que la logran poner sobre la húmeda arena, consigue sobrevivir. El abuelo vuelve a detener el relato, al llegar a la casa y opta por continuar en otro momento. Yo como de costumbre y para entretenerme, curioseaba y jugaba con lo que encontraba en los muebles antiguos. En concreto en uno con forma de piano, del cual, al abrir una de sus puertas encontré, una caja antigua de polvorones llena de fotografías. Al comenzar a revolverlas, encuentro una en concreto muy interesante: “cinco hombres sentados mirándose entre sí, y los cinco eran idénticos”. Además, de contener la propia foto, la misteriosa cifra, 418, que ya había visto en el reloj de oro de mi abuelo. Al lado de esta caja, también se encontraban los álbumes de sellos de mi abuelo, que era coleccionista. Mirándolos, me encuentro por casualidad, una colección perteneciente a las colonias africanas. Ese mismo día, mi abuelo prosigue con la historia, mientras yo ojeaba los sellos. Esa pequeña niña que posó sus pies, en aquella húmeda y fría arena, se convirtió con los años y con la ayuda de buenas personas que la cuidaron, en una bella anciana de pelo blanco la cual se dedica con todas sus fuerzas, a ayudar a muchos de esos niños que por razones escandalosas se han visto obligados a hacer un viaje, en donde sólo ven la cara de la muerte. Aquí, termina mi abuelo de

contarme la historia, sacándose nuevamente de su bolsillo el reloj de oro con esa misteriosa cifra grabada, para mirar la hora. Yo nuevamente clavo la mirada en esa cifra con más interés todavía que antes, ya que la había vuelto a ver, en la foto de los cinco hombres. Y como no, le vuelvo a preguntar el significado de este número, a lo que me responde: “Sólo te puedo decir, que este reloj era de tu bisabuelo...cuando seas algo más mayor te contaré su bella historia”. En ese mismo instante, supe que el hombre que se repetía en aquella fotografía cinco veces, era mi bisabuelo. Por lo que ya le ponía cara, a esa sombra negra con la que representaba a mi bisabuelo en el primer libro. A mi vuelta a Madrid, a los pocos días siguientes, al ser incapaz de desprenderme de esa fotografía, decido llevármela conmigo. Muchos son los elementos que reúno en este segundo libro, al igual que ya hice en el primero, guardo en él, los recuerdos que marcaron las vivencias en un momento de mi adolescencia, contado a través de este relato. Todos los dibujos, objetos, fotografías, etc, recogidos en la obra, son importantes para poder rememorar mi pasado. Entre ellos, dibujos de los africanos que me hacen ponerle cara a los protagonistas de la historia que mi abuelo me cuenta, o el dibujo de La Caleta, de Cádiz, que aparece también en el primero, el cual reproduzco en el libro, para evocar el lugar por donde paseábamos cada mañana, también objetos tales como parte de la colección de sellos de mi abuelo, pertenecientes a África, su reloj, fotografías personales, mía y de mi abuelo, de la casa de mis abuelos, o el gran descubrimiento para mí, de la misteriosa foto de mi bisabuelo, recortes de prensa sobre naufragios, símbolos relacionados con la historia como la cruz roja, un escudo africano etc. Así como en el libro anterior, un hueco central es el que organiza los elementos recopilados y la historia escrita, en éste, los huecos de una hoja dan paso a la información de la siguiente, interrelacionándose así los elementos que contiene cada una, junto con el texto correspondiente. Es también muy importante el hueco redondo situado en el extremo inferior derecho en la composición del libro, ya que es el que alberga el “reloj del abuelo”, elemento recurrente en el relato, ya que es el que el abuelo consulta varias veces y en el cual me fijo, por la curiosa cifra que lleva grabada en su tapa, el número 418.

- “Top Secret 418”

Top Secret 418, da nombre al tercer y último libro de artista de esta serie. En él, recopiló los elementos que pertenecen a la etapa de mi vida que se relata en este libro. Por lo que se convierte en el tercer elemento archivador, completando la obra, la

trilogía. En este último trabajo, mi abuelo me termina de contar la historia de mi bisabuelo, ya en otros términos distintos a cuando era pequeña, se dirige a mí como una persona adulta que soy ya, por lo que puedo entender los acontecimientos políticos, sociales o culturales, que ocurrieron en la época de la guerra y la posguerra y cómo los vivieron él y otros tantos que quedaron al otro lado del poder, como pintores, escritores, poetas etc. En éstos últimos, en los artísticos, son en los que él se detendrá a lo largo del libro, ya que es el tema en el que tenemos una complicidad especial que nos une a los dos, además en estos momentos, con veinte años, estoy estudiando Bellas Artes, el sueño de mi abuelo. La historia comienza, cuando mis abuelos deciden marcharse a Madrid con el resto de la familia. Lolita, como así me hago llamar en la historia, ayudaba al abuelo a colocar las cosas que venían guardadas en cajas a consecuencia de la mudanza y que llenaban el salón de la nueva casa. Fisgoneando en una de las cajas donde el abuelo había guardado algunos de sus libros, coge uno por casualidad, “Libro de las Alucinaciones”, del poeta José Hierro. El abuelo, al verla, se sienta a su lado y comienza a contarle su interesante historia: “Este poeta, que nació en Madrid y que de niño fue a vivir a Santander, cuando terminó la guerra, fue detenido y procesado por pertenecer a una organización de ayuda a los presos políticos y por ello cumplió pena de cárcel. Además, coincidió con tu bisabuelo José, en el penal de El Dueso. Allí, verían juntos, a muchos pobres e infelices andaluces, tiritando de frío, con sus ropas delgadas, con el hambre y la enfermedad, soportando el viento helado del mar de El Dueso. Otro de los libros que parecía decir:”¡cógeme...! y cuéntale a tu nieta, lo que ocurrió en El Dueso”, su autor, Cipriano Rivas Cherif. Su aventura, crear un grupo de teatro en condiciones adversas, para dar un soplo de aliento a tanta desgracia y desolación. Así nació, “El teatro carcelario en El Dueso”. El abuelo se apresura a cogerlo, para decirle a su nieta: “Tu bisabuelo, que amaba el teatro tanto como yo, fue partícipe junto a una treintena de presos más, de la maravillosa historia que cuenta este libro”. Así que el abuelo se entusiasma con el tema y sigue hablando sin parar de Rivas Cherif, de su teatro en El Dueso, de la cúpula de Fortuny que allí construyeron y de las obras que representaron. Además de cómo el bisabuelo, participó en todo ese fantástico proyecto cultural, en tan inhóspito lugar. Pero Lolita, insistía en preguntar el porqué fue a la cárcel el bisabuelo. Un tema que no le gustaba recordar al abuelo, pero del que ya no podía escapar más, ya que había prometido contárselo a su nieta cuando fuera mayor. Sin más titubeos, le cuenta que el 18 de Julio de 1936, cuando estalla la Guerra, su bisabuelo, era masón de la Logia de Fermín Salvochea, pertenecía al partido

anarcosindicalista de Ángel Pestaña y además maestro escuela. Otros por menos perdieron la vida aquel verano, le dijo el abuelo a la niña, que insiste también que le cuente el significado del número misterioso 418, a lo que le responde, que es un alias que adoptó en la cárcel, como un nombre secreto, que todos tenían uno. Siguen desembalando libros de las numerosas cajas que había en el salón, aparece “El concierto de San Ovidio”, de Buero Vallejo, y el abuelo le explica que fue un dramaturgo que compartió celda con su bisabuelo en el penal de El Dueso, y con el poeta Miguel Hernández, en una cárcel de Madrid, al que le dibujó un retrato. Otro libro, que emocionará al abuelo aparece en las manos de Lolita, “Confieso que he vivido”, de Pablo Neruda, así que el abuelo aprovecha para contarle, cómo éste arregló la salida de los españoles republicanos que se encontraban en Francia, a Chile, los que serían exiliados de la Guerra, en un barco llamado Winnipeg, en el cual embarcaron gente con profesiones diversas para poderlas enseñar a su llegada a Chile. Después de este paréntesis, el abuelo le sigue contando, las calamidades que sufrió su bisabuelo José o Benot, su nombre simbólico masón, desde aquel fatídico 18 de Julio, hasta que lo detienen y encarcelan. Anduvo escondido, malviviendo y dejando atrás una mujer ciega y cuatro hijos. De una manera general, Lolita ese día conoció la historia de algunas personas que como su bisabuelo sufrieron las consecuencias de la Guerra. Este tercer y último libro, se compone de todos los elementos que recopiló que me hacen recordar esta historia, los cuales almaceno en él cronológicamente, según suceden los hechos en la historia. Estos elementos a los que me refiero son diversos, desde fotografías privadas, como la de mi bisabuelo, hasta públicas, de poetas, cargos políticos, de la escuela en El Dueso, etc, todas ellas relacionadas con la historia de mi bisabuelo y con una intención clara, la documental. También se muestran documentos privados de mi bisabuelo, recuperados gracias a la Ley de Memoria Histórica, a través de los cuales he podido recopilar datos que quedaban vagos en nuestra memoria familiar. Otros elementos son, dibujos realizados por mí, un relicario, poesías privadas y también algunas de las escritas por los poetas citados en el libro, la reconstrucción en miniatura de la cúpula de Fortuny, que tan importante fue en el teatro de El Dueso etc. Todos ellos quedan conformados en el libro, en una estructura rectangular, al igual que los anteriores, pero en este caso se compone de un pequeño hueco en la parte superior derecha, que atraviesa toda la profundidad del libro a modo de escalera, cuyo secreto se descubre al final del libro, en la última hoja. Los peldaños de la escalera se van componiendo con cada hoja del libro. Además de este hueco, otro centra la atención en

la portada, que será el hueco que contiene el primer libro de la serie de todos los que van apareciendo en la historia. Los colores que componen el libro ayudan a entender la historia, he utilizado los colores, rojos, amarillos y morados, sobre el fondo blanco del papel, que recuerdan a la República, además del color gris que también es importante, ya que simboliza, el color de la época en la que se vivieron estos hechos, una época gris y oscura llena de represión y exiliados. Hablando de simbología, ésta es importantísima también en este tercer libro, al igual que en los dos anteriores. Como el color, los símbolos también cooperan a la hora de contar la historia. Son muchos los que utilizo, a parte del color como he contado anteriormente, que tiene una función simbólica, también otros como, un billete de la República, el símbolo comunista de la hoz y el martillo, la bandera republicana, el barco Winnipeg, símbolo de una nueva vida, aunque en el exilio, la palomita de papel blanca, que Miguel Hernández colgaba del techo de su celda, como símbolo de la libertad, o El Guernica, de Picasso, roto en pedazos, que representa las explosiones de la Guerra, las fotografías que utilizo, también juegan un papel simbólico, además de documental, ya que en ellas aparecen algunos de los muchos protagonistas que formaron parte de esta historia. La última hoja del libro es muy simbólica también, ya que haciendo referencia a la muerte de Lorca, represento, la tierra, dos banderillas, un pequeño libro de un profesor de la República. Forman parte de la obra, cinco pequeños libros realizados por mí, dedicados a Buero Vallejo, José Hierro, Miguel Hernández, Pablo Neruda y García Lorca. En cada pequeño libro, guardo en su interior poemas o textos escritos por ellos. Cada una de las hojas contiene huecos que nos hacen pasar a la siguiente, e interactuar entre ellas, a la vez que con el espectador. En este libro al igual que en el segundo, trato el tema de la inmigración, por las guerras, que ahora son otros los que vienen refugiados, pero que nosotros también tuvimos que huir no hace tanto tiempo. Todo ello, queda reflejado mayormente a través de los dibujos que he realizado, que representan a estas personas, son historias paralelas que transcurren junto a la historia principal.

1.3 El texto y la simbología en la obra

Tanto el texto como la simbología utilizada a lo largo de los tres libros, son componentes esenciales tanto para la comprensión, como para la composición de la obra. Además ambos se utilizan también como transmisores de un mensaje.

- El texto como un componente más en el libro

Según se recoge en el libro, Treinta y un libros de artista: “ Jaime Mairata ha consignado dos características que es necesario considerar. La primera es que en los libros de artista existe un diálogo entre la palabra y la imagen, un espacio compartido entre el que escribe y el que stampa, en el caso de los libros ilustrados, y que podemos extrapolar a una identificación formal y de significado en los libros de artista. La segunda cuestión que destaca Mairata es la del papel que desempeña la tipografía, del mismo modo que otros elementos constitutivos tales como la maquetación, la encuadernación...”¹⁰. Efectivamente, el texto es un elemento más en la obra, está escrito a mano por mí y forma parte de la composición junto a los demás elementos que forman parte de mis recuerdos. El texto en la obra me ha dado la oportunidad de poder reescribir mi propia historia, como ejercicio para recordar y a modo de diario. También, con él, dejo constancia de la relación entre escritor y artista, aunque el texto esté manuscrito por mí, las tres historias están escritas por mi madre, como ya comento en un punto anterior, estableciendo así una relación entre ambas, la cual le ha permitido a la escritora, basar estos tres relatos en mi propia vida. Compositivamente, se juega en mayor medida con el texto oculto, que va apareciendo escrito, gran parte de él, en pestañas ocultas, que se despliegan de las propias hojas del libro. La historia va transcurriendo porque el espectador tiene que interactuar manipulando esas pestañas que contienen el texto, si quiere ir conociendo lo que va ocurriendo en la historia. La utilización del texto oculto simboliza la represión política, cultural, artística, educativa etc, que existió después de la Guerra Civil Española, tener que ocultar los ideales, todos esos libros prohibidos, todos esos escritores, artistas, exiliados por no poder expresar con libertad su ideología, por tenerla que tener oculta para vivir en su país o tenerse que marchar a otro, para así poder desarrollar su obra.

10 Haro González, Salvador. *Op. Cit* Pág. 27.

- Sentido de la simbología en la obra

“El símbolo es un elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etc. La bandera es el símbolo de la patria. La paloma es el símbolo de la paz”¹¹. La simbología, juega un papel muy importante y representativo en la construcción de la historia dentro del libro de artista, junto a los demás recursos utilizados para crear y entender la obra. El símbolo es un elemento que lo percibimos a través de nuestros sentidos, y lo he utilizado para representar ciertos contenidos en la historia, a través de formas concretas las cuales he asociado a ideas que cobran un sentido completo y no aislado, cuando conoces por entero la obra. Van apareciendo a lo largo de las páginas, de un modo discontinuo pero a la vez constante en toda ella. El símbolo es un elemento que como tal, ya a simple vista, nos evoca unos valores y unos sentimientos, que representan ideas que ya con anterioridad las hemos asimilado asociadas a esos símbolos. Todos los símbolos que utilizo en la obra, están relacionados con ella. Algunos de los que forman parte de ella son los siguientes: la bandera republicana, la cruz roja y las mantas rojas, símbolo cada día de la inmigración, algunos símbolos de la masonería, como el compás y la escuadra, para hacer alusión a la pertenencia de mi bisabuelo a ella, la paloma de la paz de Picasso rota, escudo africano, billete de la república, dibujo de un guerrillero africano con una ametralladora en la mano, como símbolo de la guerra, los colores, que también los utilizo simbólicamente, el rojo, amarillo, morado, negro, gris etc, cada uno tiene un significado en la historia, dependiendo de a lo que se hace alusión en ella. El símbolo comunista de la hoz y el martillo, el cuadro de El Guernica, además de todas las fotografías recopiladas, que muestran algunos de los momentos vividos en aquella época. También, estos símbolos me han servido para mantener una conexión entre las tres historias, como nexos global a lo largo de los tres libros.

1.4 Proceso de investigación como parte de la obra

El proceso de investigación, ha sido un elemento más que recorre toda la obra, abarcando los tres libros de artista. Y contiene, una investigación plástica y una personal, que unidas me han ayudado a construir un discurso artístico.

¹¹ Real Academia Española. Diccionario digital. Disponible: <http://www.rae.es/>. Fecha de consulta: 7 Noviembre 2015

- Investigación personal

La realización de esta obra me ha supuesto ante todo una investigación personal, a la cual me ha ayudado en gran medida, la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre), ya que gracias a ella he podido acceder a numerosa información sobre mi bisabuelo. Que junto a todos los recuerdos familiares que guardaba, fotografías, objetos personales etc, me han ayudado a reconstruir mi propia memoria histórica. Justo cuando realizaba la investigación, publican el libro, “Los masones andaluces de la República, la guerra y el exilio”, un diccionario biográfico en el cual encuentro una pequeña biografía de mi bisabuelo, José Rendón Lazo, con un número de expediente, TERMC, Ex – 1229. Sumario 1153/45, con él he podido pedir la documentación al Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca. Además de otros datos como que fue miembro del Partido Republicano Radical (PRR), presidió el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, en Cádiz, su condena por actividades marxistas o su pertenencia a la masonería, en concreto a dos logias, la primera en 1920 denominada, Log. España Democrática. Núm: 341, y la segunda en 1931 denominada, Fermín Salvochea. Núm34. Dentro de los recuerdos familiares encuentro una curiosa fotografía, que incluyo en el segundo libro, en la cual aparece retratado mi bisabuelo, repetido cinco veces. Buscando información de cómo puede estar realizada este tipo de fotografía, encuentro curiosamente otras exactamente iguales de Marcel Duchamp, o del padre de Paul Auster, Sam Auster.

Mi bisabuelo

Marcel Duchamp

Sam Auster

Son fotografías de autoría anónima realizadas sobre el año 1920 aproximadamente. Desconozco quién, ni cómo, se pudo realizar mi bisabuelo esta fotografía, no creo que fuera un tipo de fotografía que se hiciera normalmente, una pregunta que quedará sin respuesta. Si que se sabe de la técnica del *multigraph*, un truco fotográfico por medio de espejos que fue muy usado por los estudios de retratos entre 1900 y 1920 para luego quedar simplemente en el recuerdo

- Investigación plástica

“Los materiales de la obra de arte “en tanto que archivo” pueden ser o bien encontrados (imágenes, objetos y textos...) o bien contruidos, públicos y a la vez privados, reales y también ficticios”¹². Esta reflexión responde toda ella, al modo en el cual he planteado la investigación plástica en mi obra. En cada libro, recopiló elementos personales y privados de mi vida, así como públicos, elementos de todo tipo, objetos, fotografías, dibujos, textos, etc, lo que ha hecho enriquecer plásticamente la obra. El formato elegido para realizar cada libro, ha sido apaisado, lo que me ha permitido integrar todos los elementos anteriormente citados en sus páginas, interactuando a su vez entre ellos y al mismo tiempo con el propio espectador. “Un libro se crea para que participen al menos dos personas, el que lo crea y el que lo abrirá, volverá sus páginas, mirará, leerá...”¹³. Con todos los elementos que han intervenido en la investigación plástica, he querido crear una unidad entre las tres obras, pero a la vez, cada material y técnica aplicada tiene su propio protagonismo dentro de cada una de ellas, atendiendo a las propias necesidades de la historia. De todo el proceso de trabajo y elaboración de pruebas y bocetos, además de los resultados, lo explico más adelante en el punto 3.

- Discurso artístico de la obra

Como dijo Oscar Wilde: “Necesitamos recordar nuestros sufrimientos pasados porque en ellos está la garantía y la evidencia de que aún mantenemos nuestra identidad”¹⁴. El discurso artístico que mantengo en mi obra, es la recuperación de mi propia memoria histórica a la vez que la colectiva, además de reafirmar mi identidad, a través de la recopilación de todos los elementos que han formado parte de cada obra, donde queda reconstruida la historia vivida por mi bisabuelo, junto a otras historias paralelas, cuyos protagonistas vivieron las consecuencias de haber quedado al otro lado de los que ganaron la Guerra Civil española. Todo ello contado a través del libro de artista, que adquiere el valor de obra de arte, y que he elegido por las cualidades que posee, explicadas en el punto 1.1.

12 Guasch Ana María. Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar. Passatges del segle XX, Barcelona, Spain. Materia: Revista d'art, 155 N 1579 – 2641, n° 5, p.p. 157 – 183. 2005. Pág 157. Disponible: <http://globalartarchive.com/es/anna-maria-guasch/obras-recientes/los-lugares-de-la-memoria-el-arte-de-archivar-y-recordar/>. Fecha de consulta: 6 Octubre 2015.

13 Haro González, Salvador. *Op. Cit* Pág 28.

14 Vidal-Beneyto, José. Memoria democrática. Foca , ediciones y distribuciones generales, S.L, 2007. ISBN: 978-84-96797-06-2. Disponible: <https://books.google.es/books?id=HzzugBtuLGQC&pg=PA257&lpg=PA257&dq=necesitamos+recordar+oscar+wilde>. Fecha de consulta: 16 Noviembre 2015.

2. TRABAJOS PRECEDENTES SIGNIFICATIVOS EN ESTE ESTUDIO

Los trabajos realizados anteriores al proyecto final, son los siguientes:

El primer trabajo realizado fue para la asignatura, Proyectos II, en el 2013, este fue mi primer y tímido acercamiento al planteamiento de trabajar con libros de artista. En esta ocasión, parto de la poesía de Miguel Hernández, Viento del pueblo, para realizar once piezas de seda de 90x90, en las que en cada una de ellas representaba un verso de esta poesía, de manera que creé una instalación en la que las hojas del libro se habían desprendido de su estructura y se colocaban como ropa tendida en una cuerda, a la que el viento movía constantemente.

FOTOGRAFÍAS INSTALACIÓN

FOTOGRAFÍAS PIEZAS

El segundo trabajo realizado fue para la asignatura, Producción y difusión de proyectos artísticos, en el 2014, ya en esta ocasión es un proyecto más maduro, en él realizo una serie de seis libros de artista, a modo de LIBRO OBJETO, partiendo para su producción, de unos relatos inéditos, escritos por mi madre, cuyas historias me han inspirado para trabajar en cada uno de ellos. Cada libro de artista tiene como

protagonista una forma, representada a su vez en distintas láminas o estratos, éstas “narran” cada parte de la historia, siempre teniendo presente la relación de esta forma con el contenido de cada relato. Por ejemplo, el interior del tronco de un árbol, para el cuento titulado “El bosque de las hadas de armiño”, la forma de una ciudad, para el cuento, “La ciudad muerta”, unas manos, para el cuento, “Desde el corazón de Asha”, una pirámide, para el cuento, “El secreto del abuelo Arturo”, o la forma del dibujo del corte de una chaqueta, perteneciente a un sastre, para el cuento, “El sastre y el teatro de la vida”, y la forma de unas ondas que podrían ser de una ola, para el relato “En los hilos del lienzo”. Cada libro se compone de un gran número de hojas apiladas en las cuales se va creando una forma y a su vez unas secuencias de formas apiladas, las cuales, a su vez van conformando un dibujo y todos ellos pintados en un color neutro, para dar toda la importancia a la forma. Se trata de convertir un bloque de papel sin forma en un concepto, aprovechando la expresividad del laminado, para crear una serie de formas dinámicas.

FOTOGRAFÍAS DE LAS PIEZAS

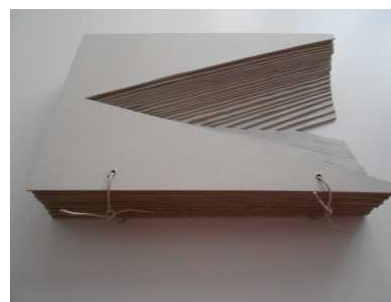
El bosque de las hadas de armiño

Asha

La ciudad muerta

El secreto del abuelo Arturo

El sastre y el teatro de la vida

En los hilos del viento

En este segundo trabajo, es donde ya me planteo emplear el libro de artista como un soporte más para realizar mis próximas obras.

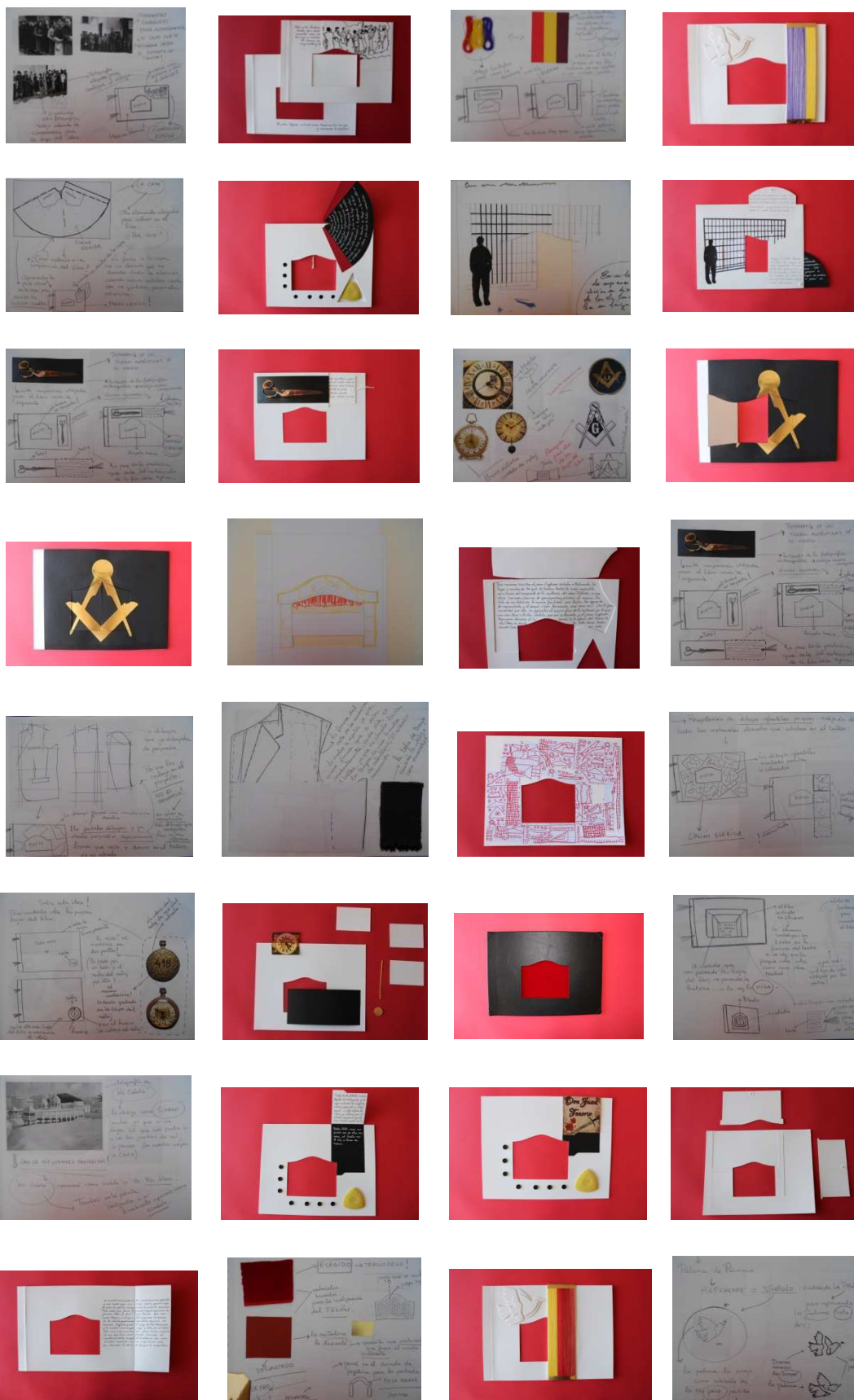
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN PLÁSTICO

El proceso de investigación plástico desarrollado para realizar este proyecto ha consistido, en la investigación y búsqueda de información, en la recopilación de elementos de todo tipo, fotografías, dibujos, objetos y documentos, todos ellos, privados, públicos, ficticios y reales, que componen las tres obras, también en la realización de bocetos en los cuales se hacen estudios compositivos, de materiales, de colores, tamaños etc, para pasar a continuación a la realización como tal de la obra definitiva. Hasta llegar a la solución plástica final, he dejado atrás soluciones que hasta el momento había creído como válidas, pero que posteriormente no las creí oportunas, o no explicaban exactamente el concepto que quería transmitir. Desde el comienzo de este proceso, en cada paso, he intentado ir solucionando los problemas que me surgían por la utilización de diversas técnicas, como la aplicación de la propia técnica en sí, en algunos casos por su desconocimiento, por lo que antes de utilizarla, he tenido que buscar información sobre ella, a la vez que compositivos, de elección de materiales en cada momento etc, siempre adecuando todos estos componentes a lo que quería contar en cada parte del libro, es decir he buscado la concordancia entre las soluciones plásticas y conceptuales. El combinar todos los elementos para llegar a una solución final la cual sea lo más fiel posible al concepto que quiero transmitir.

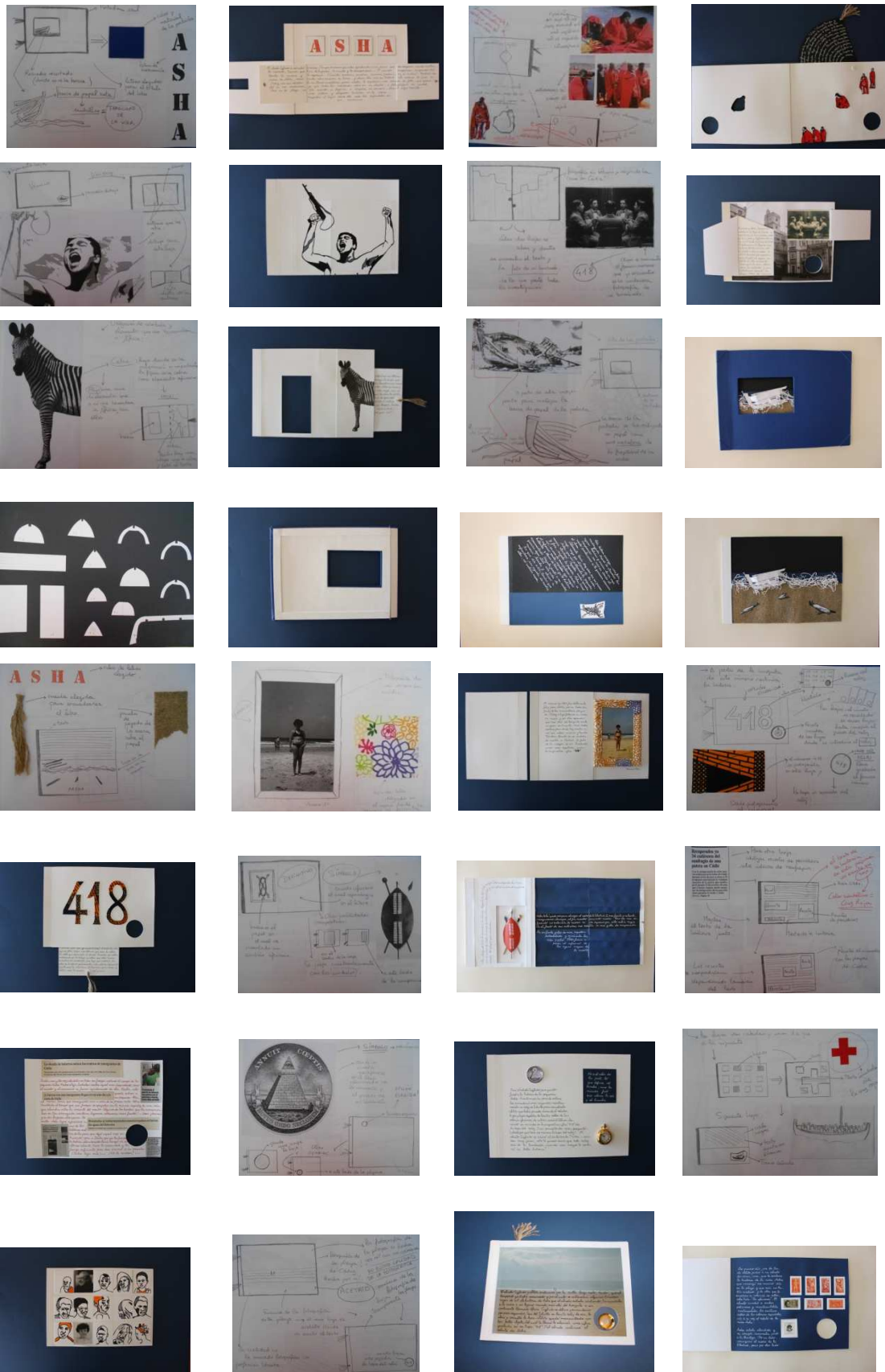
- Bocetos, transformaciones y fases de ejecución

A continuación muestro una selección de imágenes del proceso de trabajo que he seguido en cada libro:

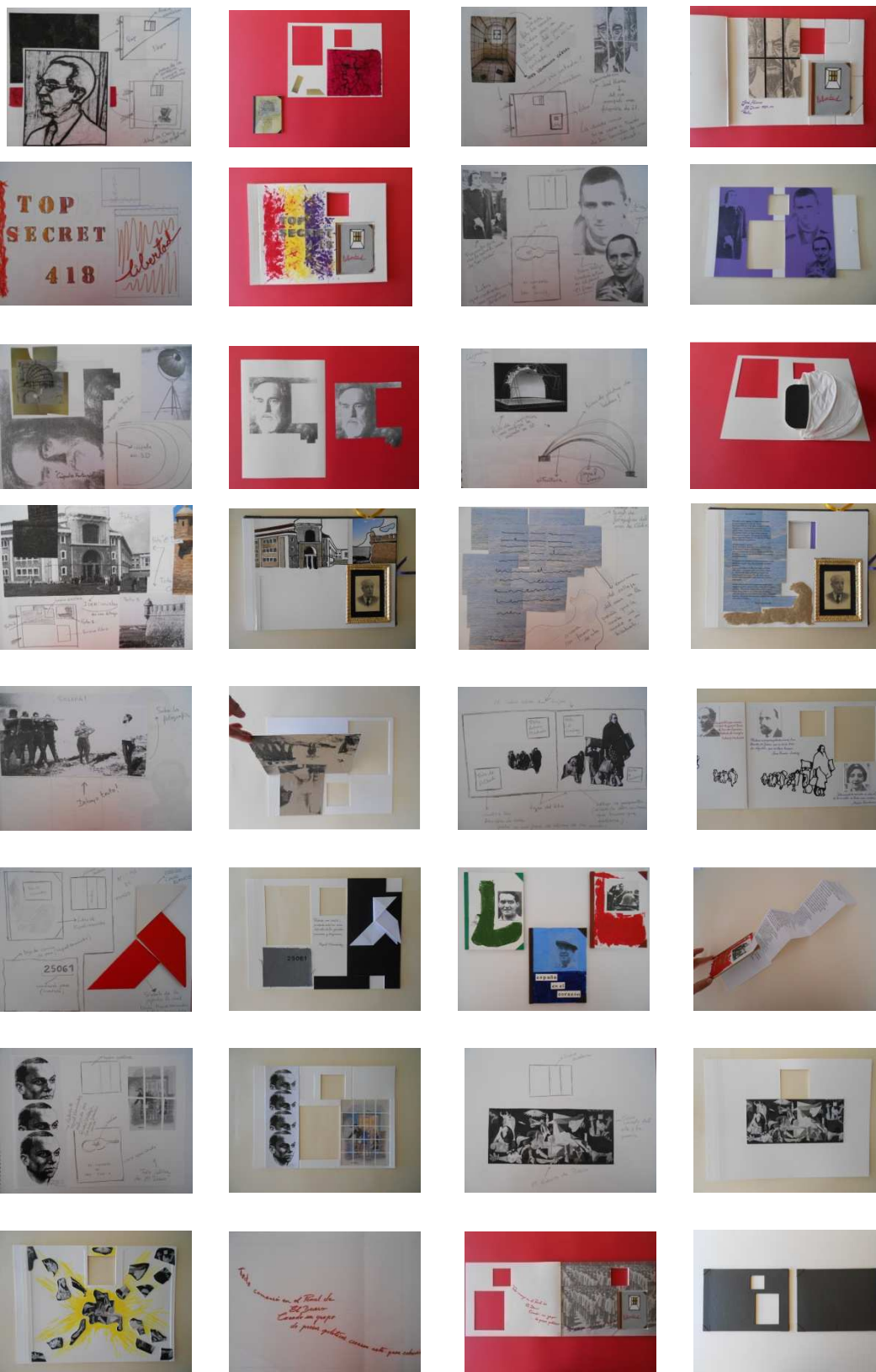
El sastre y el teatro de la vida

Asha

Top Secret 418

4. PROCESO DE INVESTIGACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL

Mi proceso de investigación teórico-conceptual, lo he llevado a cabo utilizando como principal punto de apoyo la lectura del libro, Treinta y un libros de artista. Dicho libro me ha proporcionado el poder profundizar sobre el concepto del libro de artista como obra de arte, y a guiarme en todo momento a construir tres libros que formen una obra artística. “Para Johanna Druker, se trata de la forma de arte fundamental del siglo XX” . “Por ejemplo, Donna Stein asigna un valor añadido al libro de artista: Un libro es más que un libro cuando se convierte en una obra de arte; otra cuestión que pone de manifiesto es la concepción de conjunto: Los artistas han transformado algo común en algo extraordinario convocando imágenes que trascienden el contenido literario de un texto escrito o impreso para crear una totalidad que sobrepasa las partes individuales” . Me parecían interesantes las posibilidades que me ofrecía el libro de artista como medio artístico, por lo que ya anteriormente a desarrollar el proyecto para el TFG, me había valido de él para realizar otras obras.

4.1 Referentes artísticos

Los referentes artísticos que me han ayudado a conformar la obra tanto conceptualmente como plásticamente son los siguientes:

Christian Boltanski (n.1944)

Christian Boltanski, ha sido para mi proyecto, el principal referente artístico, tanto en el ámbito conceptual, como en el plástico. De su obra me he nutrido de numerosos elementos que me han ayudado a construir mi propio trabajo, entre estos elementos destacar: trabaja con un gran registro de expresión plástica, con una multitud de materiales, como plastelina, cartón corrugado, fotografías, objetos encontrados etc. Este sería uno de los puntos en común con mi trabajo, ya que también he utilizado distintos materiales y técnicas en cada libro, según la historia que se desarrolla en cada uno de ellos. Todos los elementos que recopila, los reúne a modo de archivador de la memoria, a modo de inventario de recuerdos de la infancia, la memoria de los fallecidos, utiliza la fotografía en blanco y negro, de álbumes familiares u otras con vocación documental, acompañadas de textos y otros elementos, además de poner en juego la memoria individual y colectiva, de la historia personal a la gran historia. El juego con el tiempo es un aspecto también muy importante con el que juega en su obra y con el que me he

sentido identificada en mi trabajo, ya que cada objeto, fotografía u otro elemento que archiva en sus obras, nos remite al pasado, al pasado personal real o ficticio, el pasado de un objeto a la vez que el pasado de la Humanidad. Las obras que muestro a continuación son dos de las que más me han inspirado:

Vitrine de référence, 1971

Essai de reconstitution (Trois tiroirs), 1970-71

Ésta última, es un conjunto de tres cajones de lata, que contienen objetos personales de cuando él era pequeño.

Marcel Duchamp (1887-1968)

La boîte-en-valise (1935-1941), es la obra de Marcel Duchamp, en la cual me he inspirado tanto conceptualmente como plásticamente. El concepto de guardar toda su obra más importante, en una maleta y crear pequeñas reproducciones de esas obras para que quepan en ese espacio reducido, además de la construcción de la propia maleta, con cajones y pestañas con los que la realizó, me sugirió crear unos libros de artista los cuales, actuaran como esa maleta de Duchamp, primero, que guardaran a modo de archivadores, lo que sería la maleta para el artista, esos elementos importantes con los que reconstruyo mi propia memoria histórica, a través de tres momentos importantes en mi vida, además de construirlos con pestañas que se desplegasen del propio libro, para albergar el texto y otros elementos elegidos dentro de ellas. Por otro lado me atraía la idea de la reubicación de un objeto para dotarlo de un nuevo significado, con la que tanto trabajó Duchamp, y por qué no hacerlo con el libro, por qué no dotarlo de otra función, en el caso de mi obra, la de archivador.

La boîte-en-valise. 1935-1941

Eliasson Olafur (n. 1967)

Eliasson Olafur, es un artista conocido mayormente por sus instalaciones interactivas, pero en este caso es una obra de escala menor la que me ha inspirado como referente plástico, se llama *Your House*, se trata de un libro de 908 páginas, que muestra su hogar situado a las afueras de Copenhague, representa el espacio negativo formado por cada elemento y detalle estructural de la casa. Se muestra todo el edificio, incluyendo el sótano y las ventanas. Cada imagen es cortada con láser en el papel y luego encuadernadas en un libro. De él, recojo en mi obra, el color blanco de las hojas que componen cada libro, así como los huecos que desde la primera hoja hasta la última, van creando formas contándonos una historia a la vez que interactuando entre ellas mismas y con el espectador.

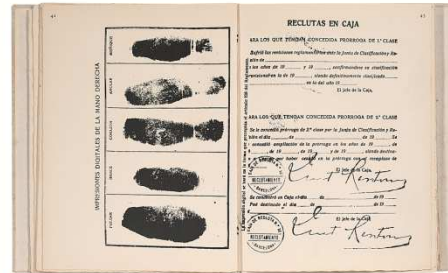

Your house 2006

Antoni Tápies (1923-2012)

Lo que me ha llevado a tomar como referente tanto conceptual como plástico, a Antoni Tápies, para desarrollar mi proyecto, ha sido en concreto la parte de su obra la cual dedica a la ejecución de libros de artista junto al poeta Joan Brossa. Fueron numerosas las colaboraciones entre ellos, pero es una obra en concreto a la que he prestado más atención, por acercarse al desarrollo de mi trabajo. La obra se llama *Novel.la*, y fue el

fruto de una de las colaboraciones entre los dos artistas. De ella he tomado como referente la unión entre escritor y artista, esa fusión entre estas dos artes. Además de la introducción de elementos como, documentos oficiales y administrativos sin llenar, certificados de nacimientos, facturas del servicio de pompas fúnebres, diplomas escolares, certificados de matrimonio, recetas médicas, billetes de loteríaetc.

Novel.la (1965)

Fernando Bryce (n.1967)

Fernando Bryce, es un artista que ya conocía por haberlo tomado como referente artístico, en trabajos realizados anteriormente. Me he inspirado en su obra para realizar los dibujos que incluyo a lo largo de los tres libros de artista. Una obra, en la cual trabaja en torno a la memoria, a partir de series de dibujos en los cuales copia con tinta negra sobre fondo blanco, fotografías, recortes de periódicos, anuncios etc. Además de tomarlo como referente plástico, la parte conceptual de su obra la cual he tomado para mi trabajo es, cómo habla de sus dibujos como una manera de congelar en el presente aquellos hechos destinados a ser rápidamente olvidados por la estructura mediática, así como su intencionalidad historiadora.

5. CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO

Como conclusión al trabajo realizado para el Tfg, decir que me ha servido, para constatar la interesante y gratificante experiencia de trabajar con el libro de artista, del amplio abanico de cualidades, tanto plásticas como conceptuales que posee y que me han ayudado a aportar a mi trabajo gran riqueza, además de poder crear con él una obra de arte. Otro punto a destacar es, cómo la investigación personal ha supuesto para mí, una ratificación de mi identidad, además de la recuperación de mi propia memoria histórica además de la colectiva. Para finalizar, me hago la pregunta: ¿verdaderamente he llegado a una obra definitiva y cerrada?, sinceramente debo contestar que la obra ha llegado hasta este punto, tal cual se presenta, como obra es completa y cumple con la idea que he querido transmitir. Además a partir de aquí queda abierta la posibilidad de seguir trabajando con el libro de artista, así como de hacerlo sobre la memoria, tanto individual como colectiva. Lo que hace tener un hilo por donde continuar trabajando, obteniendo nuevos caminos que pueden tener como punto de partida esta obra.

6. CRONOGRAMA

	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV
INVESTIGACIÓN/ BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN									
RECOPIACIÓN DE ELEMENTOS (FOTOS, OBJETOS, DIBUJOS ETC.)									
REALIZACIÓN DE BOCETOS Y PRUEBAS									
REALIZACIÓN PRIMER LIBRO									
REALIZACIÓN SEGUNDO LIBRO									
REALIZACIÓN TERCER LIBRO									
REALIZACIÓN MEMORIA									

7. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

EMPRESA

NOMBRE: CLARA RENDÓN

CÓDIGO POSTAL: 02652372N

DATOS POSTALES: 29004

CIUDAD- PAÍS: MÁLAGA- ESPAÑA

CLIENTE

NOMBRE:

CÓDIGO POSTAL:

DATOS POSTALES:

CIUDAD- PAÍS:

Nº DE PRESUPUESTO:

FECHA: 1/12/2015

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO (UND)	% DTO	TOTAL
Papel Fabriano 1x70 m	33	1,50€		49,50€
Cuero (gris, negro, azul)	3	3,00€		9,00€
Fotocopias color	50	0,65€		32,50€
Fotocopias B/N	300	0,10€		30,00€
Cartulinas de colores	6	0,50€		3,00€
Cartón gris 1x70m	2	2,00€		4,00€
Rotuladores colores pilot	4	2,40€		9,60€
Rotulador gel blanco	2	3,00€		9,00€
Papel algodón prensado	10	0,50€		5,00€
Cajones de madera	3	20,00€		40,00€
Bote cola blanca	3	3,00€		9,00€
Otros materiales	20	0,00€		0,00€

SUMA 200,6€

% IVA

21

242,97€

FORMA DE PAGO-----

CONFORME EL CLIENTE

FIRMA Y SELLO

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

- Bibliografía

Álvarez Rey, Leandro y Martínez López, Fernando (coordinadores). Los Masones andaluces de la República, la guerra y el exilio. Diccionario biográfico. Volumen II. Universidad de Sevilla, 2014. Secretariado de Publicaciones.

Buero Vallejo, Antonio. El concierto de San Ovidio. Colección Teatro. 370. Escelicer, S.A.

Carrión, Ulises. "the New Art of Making Books, en LYONS, Joan (ed.), Artist's Books: A Critical Anthology and Sourcebook. New York, Visual Studies Workshop Press, 1985.

Gallardo Cruz, José Antonio. El dibujo infantil de la evacuación durante la Guerra Civil española (1936-1939). ISBN: 978-84-9747-388-0.

Gracia Ifach, María de. Miguel Hernández, rayo que no cesa. Editado por Plaza & Janes, S.A, editores. Año 1975. ISBN: 84-01-34035-7. D. Legal: B.25.076-1975.

Haro González, Salvador. Treinta y un libro de artista. Edita: Fundación Museo Grabado Español Contemporáneo, 2013. ISBN: 978-84-15522-06-5.

Hierro, José. "Libro de las alucinaciones. Edición Dionisio Cañas. Cátedra, Letras Hispánicas. Año, 1986.

Lippard, Lucy R. "The Artist's Book Goes Public", en LYONS, Joan (ed.), Artist's Book: A Critical Anthology and Sourcebook. Layton y New York. Gibbs M. Smith, Inc. Peregrine Smith Books Visual Studies Workshop Press, 1987

Machado, Antonio. Poesías completas. Prólogo de Manuel Alvar. Sexta edición. Espasa-Calpe, S.A. Madrid 1980.

Neruda, Pablo. Confieso que he vivido. Memorias. Editado por Círculo de lectores, S.A. Por cortesía de Herederos de Pablo Neruda. Año 1975. ISBN: 84-226-0617-8.

Neruda, Pablo. Tercera residencia. Editorial Seix Barral, S.A. 1977 y 1981. Obras de Pablo Neruda. Biblioteca breve. ISBN: 84-322-0322.

Rivas Cherif, Cipriano, de. Teatro escuela de El Dueso. Editorial: del Orto, ediciones. Año 2013. ISBN: 978-84-7923-1. EAN 9788479234331.

-Webgrafía

Christian Boltanski. Centre Pompidou. Archivos Escolares - Museo Colecciones Monografías / artistas contemporáneos. Disponible:

<http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-boltanski/ENS-boltanski.htm>.

Fecha de consulta: 2 Abril 2015.

El museo portátil de Duchamp, de Georges Roqué. Disponible:

<https://centrodelaimagen.wordpress.com/2011/05/18/el-museo-portatil-de-duchamp-de-georges-roque/>. Fecha de consulta: 20 de Marzo de 2015.

Fernando Bryce presenta en el MUAC su primera gran retrospectiva en América Latina.

CULTURA. Disponible: <http://www.jornada.unam.mx/2012/03/03/cultura/a03n1cul> Fecha de consulta: 5 Abril 2015.

Francisco Cubas. La plural soledad del retrato múltiple. El Fotógrafo Lector.

Disponible: <http://fotografolector.com/2013/02/19/la-plural-soledad-del-retrato-multiple/>. Fecha de consulta: 22 de Abril de 2015.

Guasch Ana María. Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar. Passatges del segle XX, Barcelona, Spain. Materia: Revista d'art, 155 N 1579 – 2641, nº 5, p.p. 157 – 183.

2005. Pág 157. Disponible: <http://globalartarchive.com/es/anna-maria-guasch/obras-recientes/los-lugares-de-la-memoria-el-arte-de-archivar-y-recordar/> Fecha de consulta: 6 Octubre 2015.

Pablo Neruda. “El Winnipeg rumbo a Chile”. Video youtube. Disponible:

<https://www.youtube.com/watch?v=j2mTVodLx8I>. Fecha de consulta: 20 Marzo de 2015

Olafur Eliasson. “Your house”. ART DISCOVER. Disponible:

<http://www.artdiscover.com/es/noticias/your-house-de-olafur-eliasson/283>. Fecha de consulta: 2 de Abril de 2015.

Real Academia Española. Diccionario digital . Disponible: <http://www.rae.es/> Fecha de consulta: 2 Noviembre 2015.

Serra Catalina. Tápies exhibe los libros de artista que ha creado durante cincuenta años. El País digital. 18 de Diciembre de 2002. Disponible:

http://elpais.com/diario/2002/12/18/cultura/1040166006_850215.html Fecha de consulta: 13 Octubre 2015.

Tápies. Colección de artista, 12 de junio de 2015-10 de enero de 2016. FUNDACIÓN ANTONI TÁPIES. Disponible: <http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique2> Fecha de consulta: 12 Abril 2015.

Vidal-Beneyto, José. Memoria democrática. Foca , ediciones y distribuciones generales, S.L, 2007. ISBN: 978-84-96797-06-2. Disponible:

<https://books.google.es/books?id=HzzugBtuLGQC&pg=PA257&lpg=PA257&dq=necesitamos+recordar+oscar+Wilde> Fecha de consulta: 16 Noviembre 2015.

ANEXO: IMÁGENES DEL TRABAJO ACABADO Y SUS FICHAS TÉCNICAS

PRIMERA OBRA

Título: “El sastre y el teatro de la vida”

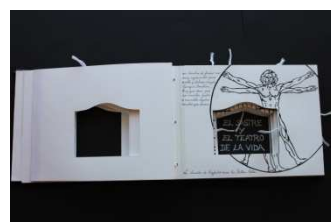
Autor: Clara I Rendón Morillo

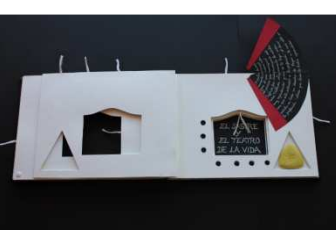
Técnica: Mixta

Soporte: Libro de artista

Dimensiones: Caja de embalaje; 40x30x11cm/ Libro; 35x26x7 cm

Año: 2015

SEGUNDA OBRA

Título: Asha

Autor: Clara I Rendón Morillo

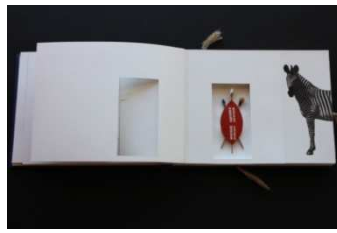
Técnica: Mixta

Soporte: Libro de artista

Dimensiones: Caja de embalaje; 40x30x11cm/ Libro; 35x26x7 cm

Año: 2015

TERCERA OBRA

Título: Top Secret 418

Autor: Clara I Rendón Morillo

Técnica: Mixta

Soporte: Libro de artista

Dimensiones: Caja de embalaje; 40x30x11cm/ Libro; 35x26x7 cm

Año: 2015

